閒情偶寄

閒情偶寄二卷目次

詞曲部

音律第三　計九欵

[illegible]

慎用上聲

少填入韻

別解務頭

閒情偶寄卷之二

湖上笠翁李漁著
婿沈心友因伯　仝訂
男　將開信斯

音律第三

作文之最樂者。莫如填詞。其最苦者。亦莫如填詞。填詞之樂。詳後賓白之第二幅。上天入地。作佛成仙。無一不隨意到。較之南面百城。洵有過焉者矣。至說其苦。亦有千態萬狀。擬之悲傷疾痛。桎梏幽囚。諸逆境。殆有甚焉者

請詳言之。他種文字。隨人長短。聽我張弛。總無限定之資格。今置散體弗論。而論其分股限字。與調聲叶律者。分股則帖括時文是已。先破後承。始開終結。內分八股。股股相對。緜亙不爲不嚴矣。然其股法句法。長短由人。未嘗限之以數。雖嚴而不謂之嚴也。限字則四六排偶之文是已。語有一定之字。字有一定之聲。對必同心。意雖合掌。矩度不爲不肅矣。然止限以數。未定以位。止限以聲。未拘以格。

上四下六可。上六下四。亦未嘗不可。从平平仄可。平仄仄平。亦未嘗不可。雖齟齬而對未嘗肅也。調聲叶律。又兼分股限字之文。則詩中之近體是已。起句五言。則句句五言。起句七言。則句句七言。起句用某韻。則以下俱用某韻。起句第二字用平聲。則下句第二字定用仄聲。第三第四。又復顛倒用之。前人立法。亦云苛且密矣。然起句五言。句句五言。起句七言。句句七言。便有成法可守。想入五言一路。

則七言之句不來矣起句用某韻以下俱用某韻起句第二字用平聲下句第二字定用仄聲則拈得平聲之韻上去入三聲之韻皆可置之不問矣守定平仄仄平二語再無變更自一首以至千百首皆出一轍保無朝更夕改之令阻人適從矣是其苛猶未甚寬猶未至也至于填詞一道則句之長短字之多寡聲之平上去入韻之清濁陰陽皆有一定不移之格長者短一線不能少者增一字不

得又復忽長忽短時少時多令人把捉不定當平者平用一仄字不得當陰者陰試一陽字不能調得平仄成文又慮陰陽反覆分得陰陽清楚又與聲韻乖張令人攪斷肺腸煩苦欲絕此等苛法儘勾磨人作者處此但能布置得宜安頓極妥便是千幸萬幸之事尚能計其詞品之低昂文情之工拙乎予襁褓識字總角成篇于詩書六藝之文雖未精窮其義然皆淺涉一過總諸體百家而論之覺

王左車云數語何道其貢

閒情偶寄

文字之難。未有過于塡詞者。予童而習之。于今老矣。尚未窺見一斑。祇以管窺蛙見之識謬語同心。虛赤幟于詞壇。以待將來作者。能于此種艱難文字。顯出奇能。字字在聲音律法之中。言言無資格拘攣之苦。如蓮花生在火上。仙叟奕于橘中。始爲盤根錯節之才。八面玲瓏之筆。壽名千古。衾影何慚。而千古上下之題品文藝者。看到傳奇一種。當易心與眼。別置典刑。要知此種文字。作之可憐。出之

不易其楮墨筆硯非同已物有如假自他人耳目心思效用不能到處爲人掣肘非若詩賦古文容其得意疾書不受神牽鬼制者七分佳處便可許作十分若到十分即可敵他種文字之二十分矣予非左袒詞家實欲主持公道如其不信但請作者同拈一題先作文一篇或詩一首再作塡詞一齣試其孰難孰易誰拙誰工即知予言之不謬矣然難易自知工拙必須人辨

詞曲中音律之壞壞于南西廂凡有作者當
以之爲戒不當取之爲法非止音律文藝亦
然請詳言之塡詞除雜劇不論止論全本其
文字之佳音律之妙未有過于北西廂者自
南本一出遂變極佳者爲極不佳極妙者爲
極不妙推其初意亦有可原不過因北本爲
詞曲之豪人人贊羨但可被之管絃不便奏
諸場上但宜于弋陽四平等俗優不便強施
于崑調以係北曲而非南曲也茲請先言其

故北曲一折止隸一人雖有數人在場其曲止出一口從無互歌迭詠之事弋陽四平等腔字多音少一泄而盡又有一人啓口數人接腔者名爲一人實出衆口故演北西廂甚易崑調悠長一字可抵數字每唱一曲又必一人始之一人終之無可助一臂者以長江大河之全曲而專責一人即有銅喉鐵齒其能勝此重任乎此北本雖佳吳音不能奏也作南西廂者意在補此缺陷遂割裂其詞增

添其白易北爲南撰成此劇亦可謂善用古人喜傳佳事者矣然自予論之此人之于作者可謂功之首而罪之魁矣所謂功之首者非得此人則俗優競演雅調無聞作者苦心雖傳實沒所謂罪之魁者千金狐腋剪作鴻毛一片精金點成頑鐵若是者何以其有用古之心而無其具也今之觀演此劇者但知關目動人詞曲悅耳亦曾細嘗其味深繹其詞乎使讀書作古之人取西廂南本一閱句

衕字此未有不蹙卷掩鼻而怪穢氣薰人者也若曰詞曲情文不浹以其就北本增刪割彼湊此自難貼合雖有才力無所施也然則賓白之文皆由已作並未依傍原本何以有才不用有力不施而爲俗口鄙惡之談以穢聽者之耳乎且曲文之中儘有不就原本增刪或自填一折以補原本之缺略自撰一曲以作諸曲之過文者此則束縛無人操縱由我何以有才不用有力不施亦作勉強支吾

之句以混觀者之目乎使王實甫復生看演此劇非狂叫怒罵索改本而付之祝融即痛哭流涕對原本而悲其不幸矣嘗續西厢者之才去作西厢者止爭一間觀者羣加非議謂驚夢以後諸曲有如狗尾續貂以彼之才較之作南西厢者豈特奴婢之于郎主直帝王之視乞丐乃今之觀者彼施責備而此獨包容已不可解且令家尸戶祝居然配饗我豈非特實甫呼冤且使則誠號屈矣予生平

最惡弋陽四平等劇見則趨而避之但聞其搬演西廂則樂觀恐後何也以其腔調雖惡而曲文未改仍是完全不破之西廂非改頭換面折手跛足之西廂也南本則聾瞽瘖啞駝背折腰諸惡狀無一不備于身矣此但責其文詞未究音律從來詞曲之旨首嚴宮調次及聲音次及字格九宮十三調南曲之門戶也小齣可以不拘其成套大曲則分門別戶各有依歸非但彼此不可通融次第亦難

紊亂。此劇只因改北成南。遂變盡詞場格局。或因前曲與前曲字句相同。後曲與後曲體段不合。遂向別宮別調隨取一曲以聯絡之。此宮調之不能盡合也。或彼曲與此曲牌名巧湊。其中但有一二句字數不符。如其可增可減。即增減就之。否則任其多寡。以解補湊不來之厄。此字格之不能盡符也。至于平仄陰陽與逐句所叶之韻。較此二者。其難十倍。誅之將不勝誅。此聲音之不能盡叶也。詞家

所重在此三者。而三者之弊。未嘗缺一。能使天下相傳。久而不廢。豈非咄咄怪事乎。更可異者。近日詞人。因其熟于梨園之口。習于觀者之目。謂此曲第一當行。可以取法。用作曲譜。所塡之詞。凡有不合成律者。他人執而訊之。則曰。我用南西廂某折作對子。如何得錯。噫。玷西廂名目者此人。壞詞場矩度者此人。誤天下後世之蒼生者。亦此人也。此等情弊。予不急爲拈出。則南西廂之流毒。當至何年。

何代而已乎。

向在都門。魏貞菴相國取崔鄭合葬墓誌銘示予。命予作北西廂翻本。以正從前之謬。予謝不敏。謂天下已傳之書。無論是非可否。悉宜聽之。不當奮其死力。與較短長。較之而非。舉世起而非我。即較之而是。舉世亦起而非我。何也。貴遠賤近。慕古薄今。天下之通情也。誰肯以千古不朽之名人。抑之使出時流下。彼文足以傳世。業有明徵。我力足以降人。尚

無實據以無據敵有徵其敗可立見也時龔芝麓先生亦在座與貞菴相國均以予言爲然向有一人欲改北西廂又有一人欲續水滸傳同商于余余曰西廂非不可改水滸非不可續然無奈二書已傳萬戶交贊其高踞詞壇之坐位業如泰山之穩磐石之固欲遽叱之使起而讓席于余此萬不可得之數也無論所改之西廂所續之水滸未必可繼後塵即使高出前人數倍吾知舉世之人不約

而同昔以續貂蛇足四字爲新作之定評矣
二人唯唯而去此余由衷之言向以誡人而
今不以之繩已勦數前人之過者其意何居
曰存其是也故鄭聲者非譬鄭聲存雅樂也
辟異端者非譬異端存正道也予之力斥南
西廂非譬南西廂欲存北西廂之本來面目
也若謂前人盡不可議前書盡不可毁則楊
朱墨翟亦是前人鄭聲未必無底本有之亦
是前書何以古聖賢放之辟之不遺餘力哉

予又謂北西廂不可改南西廂則不可不翻何也世人喜觀此劇非故嗜痂因此劇之外別無善本欲覩崔張舊事舍此無由地之珠砂赤土爲佳南西廂之得以浪傳職是故也使得一人焉起而痛反其失別出新裁創爲南本師實甫之意而不必更襲其詞祖漢卿之心而不獨僅續其後若與北西廂角勝爭雄則可謂難之又難若止與南西廂賭長較短則猶恐屑而不屑予雖乏才請當斯任救

餘有暇。當即拈毫。

南西廂翻本既不可無。予又因此及彼。而有志于北琵琶一劇。蔡中郎夫婦之傳。既以琵琶得名。則琵琶二字。乃一篇之主。而當年作者。何以僅標其名。不見拈弄其實。使趙五娘描容之後。果然身背琵琶。往別張大公。彈出北曲哀聲一大套。使觀者聽者。涕泗橫流。豈非琵琶記中一大暢事。而當年見不及此者。豈元人各有所長。工南詞者不善製北曲耶。

使王實甫作琵琶吾知與千載後之李笠翁必有同心矣予雖乏才亦不敢不當斯任向填一折付優人補則誠原本之不逮茲已附入四卷之末而思擴爲全本以備詞人採擇如其可用請爲絃索新聲若是則南西廂北琵琶二書可以並存雖不敢望追踪前哲並轡時賢但能保與自手所填諸曲如已經行世之前後八種及已填未刻之內外八種合而較之必有淺深疎密之分矣然著此二書

必須杜門累月。窮恐饑來驅人。勢不由我矣。得雨珠雨粟之天。為數十口家人籌生計乎。傷哉貧也。

恪守詞韻

一齣用一韻到底。半字不容出入。此為定格。舊曲韻雜出入無常者。因其法制未備。原無成格可守。不足怪也。既有中原音韻一書。則猶畛域畫定。寸步不容越矣。常見文人製曲。一折之中。定有一二出韻之字。非曰明知故犯。以偶得好句不在韻中。而又不肯割

愛故勉强入之以快一時之目者也杭有才人沈孚中者所製綰春園息宰河二劇不施浮采純用白描大是元人後勁予初閱時不忍釋卷及考其聲韻則一無定執不惟偶犯數字竟以寒山桓歡二韻合爲一處用之又有以支思齊微魚模三韻並用者甚至以真文庚青侵尋三韻不論開口閉口同作一韻用者長于用才而短于擇術致使佳調不傳殊可痛惜夫作詩塡詞同一理也未有沈休文詩韻以前大同小異之韻或可叶入詩中旣有此書卽三百篇之風

人役作亦當俯就範圍李白詩仙杜甫詩聖其才豈出沈約下耒聞以才思縱橫而躍出韻外况其他乎設有一詩于此言言中的字字驚人而以一東二冬並叶或三江七陽互施吾知司選政者必加擯黜豈有以才高何美而破格收之者乎詞家繩墨只在譜韻二書合譜合韻方可言才不則八斗難克升合五車不敵片紙雖多雖富亦奚以爲

凜遵曲譜

曲譜者填詞之粉本猶婦人刺繡之花樣也描一朵

刺一朶畫一葉繡一葉拙者不可稍減巧者亦不能略增然花樣無定式儘可日異月新曲譜則愈舊愈佳稍稍趨新則以毫釐之差而成千里之謬請事新奇百出文章變化無窮總不出譜內刊成之定格是束縛文人而使有才不得自展者曲譜是也私厚詞人而使有才得以獨展者亦曲譜是也使曲無定譜亦可日異月新則凡屬淹通文藝者皆可塡詞何元人我輩之足重哉依樣畫葫蘆一語竟似爲塡詞而發也在依樣之中別出好歹稍有一綫之出入則葫

蘆體樣不圓非近于方則類乎匾矣葫蘆豈易畫者哉明朝三百年善畫葫蘆者止有湯臨川一人而猶有病其聲韻偶乖字句多寡之不合者甚矣畫葫蘆之難而一定之成樣不可擅改也

曲譜無新曲牌名有新葢詞人好奇耆巧而又不得展其技倆無可奈何故以二曲三曲合為一曲鎔鑄成名如金索掛梧桐傾盃賞芙蓉倚馬待風雲之類是也此皆老于詞學文人善歌者能之不則上調不接下調徒捘歌者抑揄然音調雖協亦須文理貫通

始可串離使合。如金絡索梧桐樹。是兩曲串爲一曲。而名曰金索掛梧桐。以金索掛樹。是情理所有之事也。傾盃序玉芙蓉。是兩曲串爲一曲。而名曰傾盃賞芙蓉。傾盃酒而賞芙蓉。雖係揑成。猶口頭語也。駐馬聽。一江風。駐雲飛。是三曲串爲一曲。而名曰倚馬待風雲。倚馬而待風雲之會。此語即入詩文中。亦自成句。凡此皆係有倫有脊之言。雖巧而不厭其巧。竟有只顧串合。不詢文義之通塞。事理之有無。生扭數字作曲名者。殊失顧名思義之體。反不若前人不列名

目只以犯字加之如本曲江兒水而串入二別曲則曰二犯江兒水本曲集賢賓而串入三別曲則曰三犯集賢賓又有以攤破二字概之者如本曲簇御林本曲錦地花而串入別曲則曰攤破簇御林攤破錦地花之類何等渾然何等藏拙更有以十數曲串為一曲而標以總名如六犯清音七賢過關九迴腸十二峯之類更覺渾雅予謂串舊作新終是填詞末着只求文字好音律正即牌名舊殺終覺新奇可喜如以極新極美之名而填以庸腐乖張之曲誰其好之

善惡在實不在名也。

魚模當分

詞曲韻書止靠中原音韻一種。此係北韻。非南韻也。十年之前武林陳次升先生欲補此缺昭作南詞音韻一書。工垂成而復輟。殊爲可惜。予謂南韻深渺卒難成書。塡詞之家卽將中原音韻一書就平上去三音之中。抽出入聲字。另爲一聲。私置案頭。亦可暫備南詞之用。然此猶可緩。更有急于此者。則魚模一韻斷宜分別爲二。魚之與模相去甚遠。不知周德淸當

曰何故比而同之豈做沈休文詩韻之例以元繁孫三韻合爲十三元之一韻必欲于純中示雜以存大音希聲之一綫耶無論一曲數音聽到歇脚處覺其散漫無歸即我輩置之案頭自作文字讀亦覺字句聱牙聲韻逆耳倘有詞學專家欲其文字與聲音媲美者當令魚自魚而模自模兩不相混斯爲極妥即不能全斷皆分或并曲各爲一韻如前曲用魚則用魚韻到底後曲用模則用模韻到底猶之一詩一韻後不同前亦簡便可行之法也自愚見推之作詩用

韻亦當做此另鈔元字一韻區別爲三拈得十三元者首句用元則用元韻到底凡涉繁孫二韻者勿用拈得繁孫者亦然出韻則犯詩家之忌未有以用韻太嚴而反來指謫者也

廉監宜避

侵尋監咸廉纖三韻同屬閉口之音而侵尋一韻較之監咸廉纖獨覺稍異每至收音處侵尋閉口而其音猶帶清亮至監咸廉纖二韻則微有不同此二韻者以作急板小曲則可若填悠揚大套之詞則宜避

之西廂不念法華經不理梁王懺一折用之者以出惠明口中聲口恰相合耳此二韻宜避者不止單爲聲音以其一韻之中可用者不過數字餘皆險僻艱生備而不用者也若惠明曲中之揩字攙字𡱰字攢字餡字燕字厥字惟惠明可用亦惟才大如天之王實甫能用以第二人作西廂即不敢用此險韻矣初學塡詞者不知每于一折開手處誤用此韻致累全篇無好句又有作不終篇棄去此韻而另作者失計妨時故用韻不可不擇

拗句難好

音律之難不難于鏗鏘順口之文而難于倔強聱牙之句鏗鏘順口者如此字聲韻不合隨取一字換之縱橫順逆皆可成文何難一時數曲至于倔強聱牙之句即不拘音律任意揮寫尚難見才況有清濁陰陽及明用韻暗用韻又斷斷不宜用韻之成格死死限在其中乎詞名之最易填者如皂羅袍醉扶歸解三酲步步嬌園林好江兒水等曲韻脚雖多字句雖有長短然讀者順口作者自能隨筆即有一二句宜

作捌體亦如詩內之古風無才者處此亦能勉力見才至如小桃紅下山虎等曲則有最難下筆之句矣幽閨記小桃紅之中段云輕輕將袖兒掀露春纖盞兒拈低嬌面也每句只三字末句叶韻而每句之第二字又斷該用平不可犯仄此等處似難而尚未盡難也下山虎云大人家體面委實多般有眼何曾見懶能向前弄盞傳杯恁般腼腆這裏新人忒殺虔待推怎地展主婚人不見憐配合夫妻事事非偶然好惡姻緣總在天只須慙能向前待推怎地展事非偶

然之三句便能攪斷詞腸懶能向前事非偶然二句每句四字兩平兩仄末字叶韻待推怎地展一句五字末字叶韻五字之中平居其一仄居其四此等拘句如何措手南曲中此類極多其難有十倍于此者若逐個牌名援引則不勝其繁而觀者厭矣不引一二處定其難易人又未必盡曉茲只隨拈舊詩一句顛倒聲韻以喻之如雲淡風輕近午天此等句法自然容易見好若變爲風輕雲淡近午天則雖有好句不慫目矣況風輕雲淡近午天七字之中未必言言

合律或是陰陽相左或是平仄尚乖必須再易數字始能合拍或改爲風輕雲淡午近天或又改爲風輕午近雲淡天此等句法揆之音律則或諧矣若以文理繩之尚得名爲詞曲乎海內觀者肯曰此句爲音律所限自難求工姑爲體貼人情之善念而恕之乎曰不能也旣曰不能則作者將删去此句而不作乎抑自創一格而暢我所欲言乎曰亦不能也然則攻此道者亦甚難矣變難成易其道何居曰有一方便法門詞人或有行之者未必盡有知之者行之者偶

然合拍。如路逢故人出之不意非我知其在路而往投之也凡作偶儷聱牙之句。不合自造新言只當引用成語成語在人口頭卽稍更數字略變聲音念來亦覺順口新造之句一字聱牙非止念不順口且令人不解其意今亦隨拈一二句試之如柴米油鹽醬醋茶口頭語也試變爲油鹽柴米醬醋茶或再變爲醬醋油鹽柴米茶未有不明其義不辨其聲者東邊日出西邊雨道是無情却有情口頭語也試將上句變爲日出東邊西邊雨下句變爲道是有情却無情

亦未有不明其義不辨其聲者若使新造之言而作此等拗句則幾與海外方言無別必經重譯而後知之矣即取前引幽閨之二句定其工拙懶能向前事非偶然二句皆拗體也懶能向前一句係作者新構此句便覺生澁讀不順口事非偶然一句係家常俗語此句便覺自然讀之瀏亮豈非用成語易工作新句難好之驗乎予作傳奇數十種所謂三折肱爲良醫此折肱語也因覓知音盡傾肝膈孔子云益者三友友直友諒友多聞多聞吾不敢居請自呼爲直[illegible]

合韻易重

句末一字之當叶者。名爲韻脚。一曲之中。有幾韻脚。前後各別。不可犯重。此理誰不知之。誰其犯之。所不盡知而易犯者。惟有合前數句。茲請先言合前之故。同一牌名而爲數曲者。止于首隻列名。其後在南曲則曰前腔。在北曲則曰么篇。猶詩題之有其二其三其四也。末後數語。有前後各別者。有前後相同不復另作名爲合前者。此雖詞人躲懶法。然付之優人實有二便。初學之時。少讀數句新詞。省費幾番記憶。一

使也登場之際前曲各人分唱合前之曲必通場合唱既省精神又不寂寞二便也然合前之韻脚最易犯重何也大凡做首曲則知查韻用過之字不肯復用迨做到第二三曲則止圖省力但做前詞不顧後語置合前數句于度外謂前曲已有不必費心而烏知此數句之韻脚在前曲則語語各別湊入此曲焉知不有偶合者乎故作前腔之曲而有合前之句者必將末後數句之韻脚緊記在心不可復用作完之後又必再查始能不犯此病此就韻脚而言也韻脚

犯重猶是小病更有大于此者則在詞意與人不相合何也合前之曲既使同唱則此數句之詞意必有同情如生旦淨丑四人在場生旦之意如是淨丑之意亦如是即可謂之同情即可使之同唱若生旦如是淨丑未盡如是則兩情不一已無同唱之理況有生旦如是淨丑必不如是則豈有相反之曲而同唱者乎此等關竅若不經人道破則填詞之家既顧陰陽平仄又調角徵宮商心緒萬端豈能復籌及此予作是編其于詞學之精微則萬不得一如此等麤淺

尤展成云。[illegible][illegible]眞曲大子。名宜細[illegible]詞[illegible]。詞奴之稱。無乃過抑。

之論則可謂知無不言。言無不盡者矣。後來作者。當錫于一字。命曰詞奴。以其爲千古詞人。嘗效紀綱奔走之力也。

愼用上聲

平上去入四聲。惟上聲一音最別。用之詞曲。較他音獨低。用之賓白。又較他音獨高。塡詞者每用此聲。最宜斟酌。此聲利于幽靜之詞。不利于發揚之曲。即幽靜之詞。亦宜偶用間用。切忌一句之中。連用二三四字。蓋曲到上聲字。不求低而自低。不低則此字唱不

出口如十數字高而忽有一字之低亦覺抑揚有致若重複數字皆低則不特無音且無曲矣至于發揚之曲每到吃緊關頭即當用陰字而易以陽字尚不發調況爲上聲之極細者乎予嘗謂物有雌雄字亦有雌雄平去入三聲以及陰字乃字與聲之雄飛者也上聲及陽字乃字與聲之雌伏者也此理不明難于製曲初學塡詞者每犯抑揚倒置之病其故何居正爲上聲之字入曲低而入白反高耳詞人之能度曲者世間頗少其握管撚髭之際大約口內吟哦皆

同說話每逢此字即作高聲且生聲之字出口最亮入耳極清因其高而且清清而且亮自然得意疾書孰知唱曲之道與此相反念來高者唱出反低此文人妙曲利于案頭而不利于場上之通病也非笠翁爲千古痴人不分一毫人我不留一點渣滓者孰肯盡出家私底蘊以博慷慨好義之虛名乎

少塡入韻

入聲韻脚宜于北而不宜于南以韻脚一字之音較他字更須明亮北曲止有三聲有平上去而無入用

入聲字作韻脚與用他聲無異也南曲四聲俱備遇入聲之字定宜唱作入聲稍類三音即同北調矣以北音唱南曲可乎予每以入韻作南詞隨口念來皆似北調是以知之若塡北曲則莫妙于此一用入聲即是天然北調然入聲韻脚最易見才而又最難藏拙工于入韻即是詞壇祭酒以入韻之字雅馴自然者少麄俗倔強者多塡詞老手用慣此等字樣始能點鐵成金淺乎此者運用不來鎔鑄不出非失之太生則失之太鄙但以西廂琵琶二劇較其短長作西

廂者。工于北調。用入韻是其所長。如鬧會曲中。二月春雷響殿角。早成就幽期密約。內性兒聰明冠世。才學扭揑着身子。百般做作。角字。約字。學字。作字。何等馴雅。何等自然。琵琶工于南曲。用入韻是其所短。如描容曲中。兩處堪悲。萬愁怎摸。愁是何物。而可摸乎。入聲韻脚。宜北不宜南之論。蓋爲初學者設。久于此道而得三昧者。則左之右之。無不宜之矣。

別解務頭

塡詞者必講務頭。然務頭二字。千古難明。嘯餘譜中

載務頭一卷前後臚列豈止萬言究竟務頭二字未經說明不知何物止于卷尾開列諸舊曲以爲體樣言某曲中第幾句是務頭其間陰陽不可混用去上上去等字不可混施若跡此求之則除卻此句之外其平仄陰陽皆可混用混施而不論矣又云某句是務頭可施俊語于其上若是則一曲之中止該用一俊語其餘字句皆可潦草塗鴉而不屑計其工拙矣予謂立言之人與當權秉軸者無異政令之出關乎從違斷斷可從而後使民從之稍背于此者即在當

遵之列鑿鑿能信始可發令措詞又須言之極明論之極暢使人一目了然今單提其何爲務頭謂陰陽平仄斷宜加嚴俊語可施于上此言未嘗不是其如舉一廢百當從者寡當違者衆是我欲加嚴而天下之法律反從此而寬矣況又囁嚅其詞吞多吐少何所取義而稱爲務頭絕無一字之詮釋然則葫蘆提三字何以服天下吾恐狐疑者讀之愈重其狐疑則了者覩之頓喪其明了非立言之善策也予謂務頭二字既然不得其解只當以不解解之曲中有務頭

猶棋中有眼有此則活無此則死進不可戰退不可守者無眼之棋死棋也看不動情唱不發調者無務頭之曲死曲也一曲有一曲之務頭一句有一句之務頭字不聱牙音不泛調一曲中得此一句[illegible]全曲皆靈一句中得此一二字即使全句皆健者務頭也由此推之則不特曲有務頭詩詞歌賦以及舉子業無一不有務頭矣人亦照譜按格發舒性靈求為一代之傳書而已矣豈得為謎語欺人者所惑而埋沒詞源使不得順流而下乎

閒情偶寄三卷目次

詞曲部

冲場

出脚色

小收煞

大收煞

閒情偶寄卷之三

湖上笠翁李　漁著　　壻沈心友因伯　仝訂

男　將榮

賓白第四

自來作傳奇者止重塡詞視賓白爲末著常有白雪陽春其詞而巴人下里其言者予竊怪之原其所以輕此之故殆有說焉元以塡詞擅長名人所作北曲多而南曲少北曲之介白者每折不過數言即抹去賓白而止閱

塡詞亦皆一氣所成無有斷續似併此數語亦可略而不備者由是觀之則初時止有塡詞其介白之文未必不係後來添設在元人則以當時所重不在于此是以輕之後來之人又謂元人尚在不重我輩工此何爲遂不覺日輕一日而竟置此道于不講也予則不然嘗謂曲之有白就文字論之則猶經文之于傳註就物理論之則如棟梁之于榱桷就人身論之則如肢體之于血脈非但不可相

玉姿仲曰先生之恒情即他人之化境

無且覺稍有不稱即因此賤彼竟作無用觀者故知賓白一道當與曲文等視有最得意之曲文即當有最得意之賓白但使筆酣墨飽其勢自能相生常有因得一句好白而引起無限曲情又有因填一首好詞而生出無窮話柄者是文與文自相觸發我止樂觀厥成無所容其思議此係作文恒情不得幽渺其說而作化境觀也

聲務鏗鏘

賓白之學首務鏗鏘一句聲音不和俾聽者耳中生棘數言清亮使觀者倦處生神世人但以音韻二字用之曲中不知賓白之文更宜調聲協律世人但知四六之句平間仄仄間平非可混施疊用不知散體之文亦復如是平仄仄平平仄仄仄平平仄仄平平二語乃千古作文之通訣無一語一字可廢聲音者也如上句末一字用平則下句末一字定宜用仄連用二平則聲帶喑啞不能聳聽下句末一字用仄則按此一句之上句其末一字定宜用平連用二仄則音類

咆哮不能悅耳此言通篇之大較非逐句逐字皆然也能以作四六平仄之法用于賓白之中則字字鏗鏘人人樂聽有金聲擲地之評矣

聲務鏗鏘之法不出平仄仄平二語是已然有時連用數平或連用數仄明知聲欠鏗鏘而限于情事欲改平爲仄改仄爲平而決無平聲仄聲之字可代者此則千古詞人未窮其秘予以探驪覓珠之苦入萬丈深潭者旣久而後得之以告同心雖示無私然未免可惜字有四聲平上去入是也平居其一仄居其

余云。渡從前來。渡之秘。鏗鏘鼓舞。絕倒乎予矣。

三。是上去入三聲皆麗于仄而不知上之爲聲雖與去入無異而實可介于平仄之間以其別有一種聲音較之于平則略高比之去入則又略低古人造字審音使居平仄之介明明是一過文由平至仄從此始也譬如四方聲音到處各殊吳有吳音越有越語相去不啻天淵而一至接壤之處則吳越之音相半吳人聽之覺其同越人聽之亦不覺其異晉楚燕秦以至黔蜀在在皆然此即聲音之過文猶上聲介于平去入之間也作賓白者欲求聲韻鏗鏘而限于情

亦宜用與濟以入聲派入平上去三聲。令無窮以上聲介乎仄平之間。皆抉隱發之究而著其精蘊。

韻求一可代之字而不得者即當用此法以濟其窮如兩句三句皆平或兩句三句皆仄求一可代之字而不得即用一生聲之字介乎其間以之代平可以之代去入亦可如兩句三句皆平間一生聲之字則其聲是仄不必言矣即兩句三句皆去聲入聲而間一生聲之字則其字明明是仄而却似平令人聽之不知其為連用數仄者此理可解而不可解此法可傳而實不當傳一傳之後則遍地金聲求一瓦缶之鳴而不可得矣

語求肖似

文字之最豪宕最風雅作之最健人脾胃者莫過填詞一種若無此種幾于悶殺才人困死豪傑予生憂患之中處落魄之境自幼至長自長至老總無一刻舒眉惟于製曲填詞之頃非但鬱藉以舒慍為之解且嘗僭作兩間最樂之人覺富貴榮華其受用不過如此未有真境之為所欲為能出幻境縱橫之上者我欲做官則頃刻之間便臻榮貴我欲致仕則轉盼之際又入山林我欲作人間才子即為杜甫李白之

後身我欲娶絕代佳人即作王嬙西施之元配我欲成仙作佛則西天蓬島即在硯池筆架之前我欲盡孝輸忠則君治親年可躋堯舜彭籛之上非若他種文字欲作寓言必須遠引曲譬醞藉包含十分牢騷還須留住六七分八斗才學止可使出二三升稍欠和平略施縱送即謂失風人之旨犯佛讒之嫌求為家絃戶誦者難矣填詞一家則惟恐其蓄而不言言之不盡是則是矣須知暢所欲言亦非易事言者心之聲也欲代此一人立言先宜代此一人立心若非

夢往神遊何謂設身處地無論立心端正者我當設身處地代生端正之想即遇立心邪辟者我亦當舍經從權暫爲邪辟之思務使心曲隱微隨口唾出說一人肖一人勿使雷同弗使浮泛若水滸傳之敘事奚道子之寫生斯稱此道中之絕技果能若此即欲不傳其可得乎

詞別繁減

傳奇中賓白之繁實自予始海內知我者與罪我者半知我者曰從來賓白作說話觀隨口出之即是笠

翁賓白當文章做字字俱費推敲從來賓白只要紙上分明不顧口中順逆常有觀刻本極其透徹奏之場上便覺糊塗者豈一人之耳目有聰明聾聵之分乎因作者只顧揮毫並未設身處地既以口代優人復以耳當聽者心口相維詢其好說不好說中聽不中聽此其所以判然之故也笠翁手則握筆口卻登場全以身代梨園復以神魂四繞考其關目試其聲音好則直書否則擱筆此其所以觀聽咸宜也罪我者曰塡詞既曰塡詞即當以詞爲主賓白既名賓白

明言白乃其實奈何反主作客而犯樹大于根之弊乎笠翁曰始作偏者實實爲予責之誠是也但其敢于若是與其不得不若是者則均有說焉請先白其不得不若是者前人賓白之少非有一定當少之成格蓋彼只以塡詞自任留餘地以待優人謂引商刻羽我爲政飾聽美觀彼爲政我以約略數言示之以意彼自能增益成文如今世之演琵琶西廂荆劉拜殺等曲曲則仍之其間賓白科諢等事有幾處合于原本以寥寥數言塞責者乎且作新與演舊有別

琶西廂荆劉拜殺等曲家絃戶誦已久童叟男婦皆
能備悉情由即使一句賓白不道止唱曲文觀者亦
能黙會是其賓白繁減可不問也至于新演一劇其
間情事觀者茫然詞曲一道止能傳聲不能傳情欲
觀者悉其顛末洞其幽微單靠賓白一着予非不圖
省力亦留餘地以待優人但優人之中智愚不等能
保其增益成文者悉如作者之意毫無贅疣蛇足于
其間乎與其留餘地以待增減不若留餘地以待減
之不當猶存作者深心之所猶病不服藥之得中醫

也此予不得不若是之故也至其敢于若是者則謂
千古文章總無定格有創始之人即有守成不變之
人有守成不變之人即有大仍其意小變其形自成
一家而不顧天下非笑之人古來文字之正變為奇
奇翻為正者不知凡幾吾不具論止以多寡增益之
數論之左傳國語紀事之書也每一事不過數行每
一語不過數字初時未病其少迨班固之作漢書司
馬遷之為史記亦紀事之書也遂益數行為數十百
行數字為數十百字豈有病其過多而廢史記漢書

于不讀者乎此言少之可變爲多也詩之爲道當日但有古風古風之體多則數十百句少亦十數句初時亦未病其多殆近體一出則約數十百句爲八句絶句一出又斂八句爲四句豈有病其漸少而選詩之家止載古風删近體絶句于不錄者乎此言多之可變爲少也總之文字短長視其人之筆性筆性遒勁者不能强之使長筆性縱肆者不能縮之使短文患不能長又患其可以不長而必欲使之長如其能長而又使人不可删逸則雖爲賓白中之古風史漢

亦何患哉予則烏能當此但爲棟梁之導以俟後來居上之人

予之賓白雖有微長然初作之時竿頭未進常有當儉不儉因留餘幅以俟剪裁遂不覺流爲散漫者自今觀之皆吳下阿蒙手筆也如其天假以年得于所傳十種之外别有新詞則能保爲犬夜雞晨鳴乎其所當鳴默乎其所不得不默者矣

字分南北

北曲有北音之字南曲有南音之字如南音自呼爲

我呼人爲你北音呼人爲您自呼爲俺爲咱之類是也世人但知曲內宜分烏知白隨曲轉不應兩截此一折之曲爲南則此一折之白悉用南音之字此一折之曲爲北則此一折之白悉用北音之字時人傳奇多有混用者卽能間施于淨丑不知加嚴于生旦止能分用于男子不知區別于婦人以北字近于麤豪易入剛勁之口南音悉多嬌媚便施窈窕之人殊不知聲音駁雜俗語呼爲兩頭蠻說話且紊觀聽塲演劇乎此論爲全套南曲全套北曲者言之南北相

間如新水令步步嬌之類則在所不拘。

文貴潔淨

白不厭多之說前論極詳而此復言潔淨潔淨者簡省之別名也潔則忌多減始能淨二說不無相悖乎曰不然多而不覺其多者多即是潔少而尚病其多者少亦近蕪予所謂多謂不可刪逸之多非唱沙作米強鳧變鶴之多也作賓白者意則期多字惟求少愛雖難割嗜亦宜專每作一段即自刪一段萬不可刪者始存稍有可削者即去此言逐齣初填之際全

未脫之先所謂塡之于始也然我輩作文常有人以爲非而自認作是者又有初信爲是而後悔其非者文章出自己手無一非佳詩賦論其初成無語不妙迨易日經時之後取而觀之則妍媸好醜之間非特人能辨別我亦自解雌黃矣此論雖說塡詞實各種詩文之通病古今才士之恒情也凡作傳奇當于開筆之初以至脫稿之後隔日一刪逾月一改始能淘沙得金無瑕瑜互見之失矣此說予能言之不能行之者則人與我中分其咎予終歲饑驅杜門日少

看蔣伯云文章東北可稱無數而飛出子相公之依能收拾即者起也閧成文人古今有幾

毋有所作率多草草成篇章名急就非不欲刪非不欲改無可刪可改之時也毋成一劇纔落毫端即爲坊人攫去下半猶未脫稿上半業已災梨非止災梨彼伶工之捷足者又復災其肺腸災其唇舌遂使一成不改終爲痼疾難醫予非不務潔淨天實使之謂之何哉

意取尖新

纖巧二字行文之大忌也處處皆然而獨不戒于傳奇一種傳奇之爲道也愈纖愈密愈巧愈精詞人忌

有老實老實二字即纖巧之譬家敘圖也。紛[illegible]取二字為文人鄙賤已久言之似不中聽易以尖新二字則似變瑕成瑜其實尖新即是纖巧猶之暮四朝三未嘗稍異同一話也以尖新出之則令人眉揚目展有如聞所未聞以老實出之則令人意懶心灰有如聽所不必聽白有尖新之文文有尖新之句句有尖新之字則列之案頭不觀則已觀則欲罷不能奏之場上不聽則已聽則求歸不得尤物足以移人尖新二字即文中之尤物也

若必草石破天驚[illegible]當四起

少用方言

填詞中方言之多莫過於西廂一種其餘今詞古曲在在有之非止詞曲即四書之中孟子一書亦有方言天下不知而予獨知之予讀孟子五十餘年不知而今知之請先畢其說兒時讀自反而縮雖褐寬博吾不惴焉觀朱註云褐賤者之服寬博寬大之衣心甚惑之因生南方南方衣褐者寡間有服者強半富貴之家名雖褐而實則絨也因訊蒙師訓褐乃貴人之衣胡云賤者之服既云賤矣則當從約短一尺省

一尺賤辦之費少一帀免一寸縫紉之勞胡不祥乎
其製而反寬大其形是何以故師默然不答再詢則
顧左右而言他其此狐疑數十年未解及近游泰塞
見其土著之民人人衣褐無論絲羅罕覯即見一二
衣布者亦類空谷足音因地寒不毛止以牧養自活
織牛羊之毛以為衣又皆麁而不密其形似毯誠哉
其為賤者之服非若南方貴人之衣也又見其寬則
倍身長復掃地即而訊之則曰此衣之外不復有他
衫裳襦袴總以一物代之日則披之當服夜則擁以

胆大包身始能發此快論然有此識方有此胆胆亦不易大也

爲衾非寬不能周遭其身非長不能盡覆其足魯論必有寢衣長一身有半即是類也予始幡然大悟曰大史公著書必游名山大川其斯之謂歟蓋古來聖賢多生西北所見皆然故方言隨口而出朱文公南人也彼烏知之故但釋字義不求甚解使千古疑團至今未破非予遊遍秦晉親覯其人烏知斯言之不謬哉由是觀之四書之文猶不可盡法況西廂之爲詞曲乎凡作傳奇不宜頻用方言令人不解近日塡詞家見花面登塲悉作姑蘇口吻遂以此爲成律每

作淨丑之白，即用方言，不知此等聲音，止能通于吳越，過此以往，則聽者茫然。傳奇天下之書，豈僅爲吳越而設？至于他處方言，雖云入曲者少，亦視填詞者所生之地。如湯若士生于江右，即當規避江右之方言；粲花主人吳石渠生于陽羨，即當規避陽羨之方言。蓋生此一方，未免爲一方所囿，有明是方言，而我不知其爲方言，及入他境，對人言之，而人不解，始知其爲方言者。諸如此類，易地皆然。欲作傳奇，不可不存桑弧蓬矢之志。

時防漏孔

一部傳奇之賓白自始至終奚啻千言萬語多言多
失保無前是後非有呼不應自相矛盾之病乎如玉
簪記之陳妙常道姑也非尼僧也其白云姑娘在禪
堂打坐其曲云從今孽債染緇衣禪堂緇衣皆尼僧
字面而用入道家有是理乎諸如此類者不能枚舉
總之文字短少者易爲檢點長大者難于照顧吾于
古今文字中取其最長最大而尋不出纖毫滲漏者
惟水滸傳一書設以他人爲此幾同笊籬貯水而流

遮風出者多而進者少豈止三十六個漏孔而已哉

科諢第五

插科打諢填詞之末技也然欲雅俗同歡智愚共賞則當全在此處畱神文字佳情節佳而科諢不佳非特俗人怕看即雅人韻士亦有瞌睡之時作傳奇者全要善驅睡魔睡魔一至則後乎此者雖有鈞天之樂霓裳羽衣之舞皆付之不見不聞如對泥人作揖土佛談經矣予嘗以此告優人謂戲文好處全在下半本只消三兩個瞌睡便隔斷一部神情

[illegible][illegible]醒時上文下文已不接續即使抖起精神再看只好斷章取義作零齣觀若是則科諢非科諢乃看戲之人參湯也養精益神使人不倦全在于此可作小道觀乎

戒淫褻

戲文中花面插科動及淫邪之事有房中道不出口之話公然道之戲場者無論雅人塞耳正士低頭惟恐惡聲之污聽且防男女同觀共聞褻語未必不開窺竊之門鄭聲宜放正爲此也不知科諢之設止爲

發笑人間戲語儘多何必專談慾事即談慾事亦有善戲謔兮不爲虐兮之法何必以口代筆畫出一幅春意圖始爲善談慾事者哉人間善談慾事當用何法請言一二以概之予日如說口頭俗譚人盡知之者則說半句留半句或說一句留一句令人自思則慾事不掛齒頰而與說出相同此一法也如講最褻之話慮人觸耳者則借他事喻之言雖在此意實在彼人盡了然則慾事未入耳中實與聽見無異此又一法也得此二法則無處不可類推矣

忌俗惡

科諢之妙在于近俗而所忌者又在于太俗不俗則類腐儒之談太俗即非文人之筆吾于近劇中取其俗而不俗者還魂而外則有粲花五種皆文人最妙之筆也粲花五種之長不僅在此才鋒筆藻可繼還魂其稍遜一籌者則在氣與力之間耳還魂氣長粲花稍促還魂力足粲花略虧雖然湯若士之四夢求其氣長力足者惟還魂一種其餘三劇則與粲花比肩使粲花主人及今猶在奮其全力另製一種新詞

則詞壇赤幟豈僅爲若士一人所擭哉所恨予生也晚不及與二老同時他日追及泉臺定有一番傾倒必不作妒而欲殺之狀向閻羅天子掉舌排擠後來人也

重關係

科諢二字不止爲花面而設通場脚色皆不可少生旦有生旦之科諢外末有外末之科諢淨丑之科諢則其分內事也然爲淨丑之科諢易爲生旦外末之科諢難雅中帶俗又于俗中見雅活處寓板即于板

處詼諧此等雖難猶是詞客優爲之事所難者要有關係關係維何曰于嘻笑詼諧之處包含絕大文章使忠孝節義之心得此愈顯如老萊子之舞斑衣簡雍之說淫具東方朔之笑彭祖面長此皆古人中之善于插科打諢者也作傳奇者苟能取法于此則科諢非科諢乃引人入道之方便法門耳

貴自然

科諢雖不可少然非有意爲之如必欲于某折之中插入某科諢一段或預設某科諢一段插入某折之

中則是覓妓追歡尋人賣笑其爲笑也不真其爲樂也亦甚苦矣妙在水到渠成天機自露我本無心說笑話誰知笑話逼人來斯爲科諢之妙境耳如前所云簡雍說淫具東方朔笑彭祖即取二事論之蜀先主時天旱禁酒有吏向一人家索出釀酒之具論者欲置之法雍與先主游見男女各行道上雍謂先主曰彼欲行淫請縛之先主曰何以知其行淫雍曰各有其具與欲釀未釀者同是以知之先主大笑而釋蓄釀具者漢武帝時有善相者謂人中長一寸壽當

百歲。東方朔大笑。有司奏以不敬。帝責之。朔曰。臣非笑陛下。乃笑彭祖耳。人中一寸。則壽百歲。彭祖歲八百。其人中不幾八寸乎。人中八寸。則面幾長一丈矣。是以笑之。此二事。可謂絕妙之詼諧。戲塲有此。豈非絕妙之科諢。然當時必親見男女同行。因而說及淫。其必親聽人中一寸。壽當百歲之說。始及彭祖面長。是以可笑。是以能悟。入主如其未見未聞。突然引此爲喻。則怒之不暇。笑從何來。笑既不得。悟從何有。此即貴自然不貴勉强之明證也。吾看演南西厢。見法

聽口中所說科諢迂奇誕妄不知何處生來者今人欲逃欲啞而觀者聽者絕無厭倦之色豈文章一道俗則爭取雅則共棄乎

格局第六

傳奇格局。有一定而不可移者。有可仍可改。聽人自爲政者。開場用末。冲場用生。開場數語。包括通篇。冲場一齣。蘊釀全部。此一定不可移者。開手宜靜不宜喧。終場忌冷不忌熱。生旦合爲夫婦。外與老旦非充父母。即作翁姑。此常格也。然遇情事變更。勢難仍舊。不得不通融兌換而用之。諸如此類。皆其可仍可改。聽人爲政者也。近日傳奇。一味趨新。無論

可變者變即斷斷當仍者亦加改竄以示新奇乎謂文字之新奇在中藏不在外貌在精液不在渣滓猶之詩賦古文以及時藝其中人才輩出一人勝似一人一作奇于一作然止別其詞華未聞異其資格有以古風之局而為近律者乎有以時藝之體而作古文者乎繩墨不改斧斤自若而工師之奇巧出焉術文之道亦若是也

開場數語謂之家門雖云爲字不多然非結搆已完胸有成竹者不能措手即使規模已定猶慮做到其間勢有阻撓不得順流而下未免小有更張是以此折最難下筆如機鋒銳利一往而前所謂信手拈來頭頭是道則從此折做起不則姑缺首篇以俟終場補入猶塑佛者不即開光畫龍者點睛有待非故遲之欲俟全像告成其身向左則目宜左視其身向右則目宜右觀俯仰低徊皆從身轉非可預爲計也此是詞家討便宜法開手即以告人使後來作者未經

提筆先省一番無益之勞。如笠翁爲此道功臣。凡其所言皆真切可行之事。非大言欺世者比也。

未說家門。先有一上場小曲。如西江月蝶戀花之類。總無成格。聽人拈取。此曲向來不切本題。止是勸人對酒忘憂。逢場作戲諸套語。予謂詞曲中開場一折。即古文之冒頭。時文之破題。務使開門見山。不當借帽覆頂。即將本傳中立言大意。包括成文。與後所說家門一詞。相爲表裏。前是暗說。後是明說。暗說似破題。明說似承題。如此立格。始爲有根有據之文。場中

字左右宗先生之文稿盡若是先生之書所部若是所謂現身說法者

閲卷看至第二三行而始覺其好者即是可取可棄之文開卷之初能將試官眼睛一把拏住不放轉移始爲必售之技吾願才人舉筆盡作是觀不止塡詞而已也

元詞開場止有冒頭數語謂之正名又曰楔子多則四句少則二句似爲簡捷然不登場則已既用副末上場脚纔點地遂爾抽身亦覺張皇失次增出家門一段甚爲有理然家門之前另有一詞今之梨園皆略去前詞只就家門說起止圖省力理没作者一段

深心大凡說話作文同是一理入手之初不宜太遠亦正不宜太近文章所忌者開口罵題便說幾句閒文纔歸正傳亦未嘗不可胡遽惜字如金而作此鹵莽滅裂之狀也作者萬勿因其不讀而作省文至于末後四句非止全該又以別俗元人楔子太近老實不足法也

冲場

開場第二折謂之冲場冲場者人未上而我先上也必用一悠長引子引子唱完繼以詩詞及四六排語

部之定場白言其未說之先人不知所演何劇耳目搖搖得此數語方知下落始未定而今方定也此折之一引一詞較之前折家門一曲猶難措手務以寥寥數言道盡本人一腔心事又且蘊釀全部精神猶家門之括盡無遺也同屬包括之詞而分難易于其間者以家門可以明說而冲場引子及定場詩詞全用暗射無一字可以明言故也非特一本戲文之節目全于此處埋根而作此一本戲文之好歹亦即于此時定價何也開手筆機飛舞墨勢淋漓有由由自

得之妙則把握在手破竹之勢已成不憂此後不成完璧如此時此際文情艱澁勉强支吾則朝氣昏昏到晩終無晴色不如不作之爲愈也然則開手鋭利者寧有幾人不幾阻抑後輩而塞填詞之路乎曰不然有養機使動之法在如入手艱澁姑置勿填以避煩苦之勢自尋樂境養動生機俟襟懷略展容後續復拈毫有興即填否則又置如是者數四未有不忽撞天機者若因好句不來遂以俚詞塞責則走入荒蕪一路求闢草萊而致文明不可得矣

出腳色

本傳中有名腳色。不宜出之太遲。如生爲一家。旦爲一家。生之父母隨生而出。旦之父母隨旦而出。以其爲一部之主。餘皆客也。雖不定在一齣二齣。然不當出四五折之後。太遲則先有他腳色上場。觀者反認爲主。及見後來人。勢必反認爲客矣。即淨丑腳色之關乎全部者。亦不宜出之太遲。善觀場者止于前數齣所見。記其人之姓名。十齣以後。皆是枝外生枝。節中長節。如遇行路之人。非止不問姓字。并形體面目

皆可不必認矣

小收煞

上半部之末齣暫攝情形略收鑼鼓名爲小收煞宜緊忌寬宜熱忌冷宜作鄭五歇後令人揣摩下文不知此事如何結果如做把戲者暗藏一物于盆盎衣袖之中做定而令人射覆此正做定之際衆人射覆之時也戲法無眞假戲文無工拙只是使人想不到猜不着便是好戲法好戲文猜破而後出之則觀者索然作者赧然不如藏拙之爲妙矣

大收煞

全本收場。名爲大收煞。此折之難。在無包括之痕。而有團圓之趣。如一部之內。要緊脚色共有五人。其先東西南北。各自分開。到此必須會合。此理誰不知之。但其會合之故。須要自然而然。水到渠成。非由車戽。最忌無因而至。突如其來。與勉强生情。拉成一處。令觀者識其有心如此。與恕其無可奈何者。皆非此道中絕技。因有包括之痕也。骨肉團聚。不過歡笑一場。以此收鑼罷鼓。有何趣味。水窮山盡之處。偏宜突起

波瀾或先驚而後喜或始疑而終信或喜極信極而反致驚疑務使一折之中七情俱備始為到底不懈之筆愈遠愈大之才所謂有團圓之趣者也予訓兒輩常云場中作文有倒騙主司入彀之法開卷之初當以奇句奪目使之一見而驚不敢棄去此一法也終篇之際當以媚語攝魂使之執卷留連若難遽別此一法也收場一齣即勾魂攝魄之具使人看過數日而猶覺聲音在耳情形在目者全虧此齣撒嬌作臨去秋波那一轉也

填詞餘論

讀金聖歎所評西廂記能令千古才人心死夫人作文傳世欲天下後代知之也且欲天下後代稱許而贊歎之也殆其文成矣其書傳矣天下後代旣羣然知之復羣然稱許而贊歎之矣作者之苦心不幾大慰乎哉予曰未甚慰也譽人而不得其實其去毀也幾希但云千古傳奇當推西廂第一而不明言其所以爲第一之故是西施之美不特有目者贊之盲人亦能贊之矣自有西廂以迄于今四百餘載推西廂

爲塡詞第一者不知幾千萬人而能歷指其所以爲第一之故者獨出一金聖歎是作西廂者之心四百餘年未死而今死矣不特作西廂者心死凡千古上下操觚立言者之心無不死矣人患不爲王實甫耳焉知數百年後不復有金聖歎其人哉

聖歎之評西廂可謂晰毛辨髮窮幽晰微無復有遺議於其間矣然以予論之聖歎所評乃文人把玩之西廂非優人搬弄之西廂也文字之三昧聖歎已得之優人搬弄之三昧聖歎猶有待焉如其至今不死

自撰新詞幾部由淺及深自生而熟則又當自火其書而別出一番詮解甚矣此道之難言也

聖歎之評西廂其長在密其短在拘拘即密之已甚者也無一句一字不逆溯其源而求命意之所在是則密矣然亦知作者于此有出于有心有不必盡出于有心者乎心之所至筆亦至焉是人之所能爲也若夫筆之所至心亦至焉則人不能盡主之矣且有心不欲然而筆使之然若有鬼物主持其間者此等文字尚可謂之有意乎哉文章一道實實通神非欺

人讀爭歎奇文非人爲之神爲之鬼爲之也人則鬼
神所陷者耶